

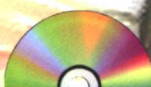
THE Painter 8 Wow! BOOK

本书作者是 Corel Painter 8 全新自然媒质画笔的开发者

[美] Cher Threinen-Pendarvis 著

杨聪 毕靖 李景彬 等译

**全球最畅销的、最经典的、
技术最新的Painter教程!**



铂金品质的附书CD, 提供无与伦比的100余种自定义画笔, 并提供大量图案、照明效果、图像库、笔触照片、影像剪辑、记录脚本和官方 Painter 教学方案!

“Cher有着无尽的热情与灵感, 她熟练地掌握了 Painter 各项功能和工具的核心技术, 每一个 Painter 用户都需要使用此书!”

——摘自 John Derry 为本书所作的序, 他是 Painter 软件开发团队中的元老



中国电力出版社

www.infopower.com.cn

THE Painter 8 Wow!

BOOK

[美] Cher Threinen-Pendarvis 著
杨聪 毕靖 李景彬 等译



中国电力出版社

www.infopower.com.cn

内 容 简 介

屡获殊荣的 Corel Painter 软件, 一直以来都深受那些出色的艺术家和插图画家的青睐。本书旨在提供一些启发性的实例和具体操作中的重点难点信息, 以帮助读者更熟练地掌握 Painter 的使用技法。本书主要内容包括: 对 Painter 各种工具、功能以及选择等知识更加深入的讲解; 由全球享有盛誉的 Painter 艺术家提供的令人目眩的图片和激动人心的技术讲述; 按照 Step-by-Step 的方法提供的详尽指导; 最后通过对工具、图像以及其他资源的引导, 使读者可有效地利用 Painter 的强大功能, 进行完美的艺术创作。

本书的讲解深入浅出, 实例经典实用, 是目前国际上较权威的 Painter 专著。无论您是数码艺术家、插图画家、平面图形设计师、摄影师, 或是仅对电脑绘画感兴趣的人, 这本 THE Painter 8 Wow! BOOK 都是您在学习 Painter 软件时的理想资源, 并能为您的创作提供灵感。

图书在版编目 (CIP) 数据

THE Painter 8 Wow! BOOK / (美) 戴维斯著; 杨聪, 毕靖, 李景彬 等译. —北京: 中国电力出版社, 2004 (电脑平面设计系列)

ISBN 7-5083-2174-X

I. T... II. ①戴... ②杨... III. 图形软件, Painter 8 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012618 号

THE Painter 8 Wow! BOOK ISBN 0-321-20007-1

Cher Threinen-Pendarvis

Authorized translation from the English language edition, entitled THE Painter 8 Wow! BOOK, published by Peachpit Press, Copyright © 2004.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by China Electric Power Press Copyright © 2004.

本书由美国培生集团授权出版

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2004-0478

策 划: 裴红义

责任编辑: 王学英

责任校对: 崔燕菊

责任印制: 邹树群

系 列 名: 电脑平面设计系列

书 名: THE Painter 8 Wow! BOOK

编 著: (美) Cher Threinen-Pendarvis

翻 译: 杨聪 毕靖 李景彬 等

出版发行: 中国电力出版社

地址: 北京市三里河路 6 号 邮政编码: 100044

电话: (010) 88515918 传真: (010) 88518169

印 刷: 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 25.5

版 次: 2004 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2004 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5083-2174-X

定 价: 86.00 元 (含 1CD)

译者序

Painter, 意为“画家”, 加拿大著名的图形图像类软件开发公司——Corel 公司用 Painter 为其图形处理软件命名真可谓是名至实归。与 Photoshop 相似, Painter 也是基于栅格图像处理的图形处理软件。在 Corel 公司的软件设计人员的不断努力下, 现在推出了功能更为强大的 Painter 8.0 版本。该版本较之前面的 7.0 版本, 对软件操作界面进行了较大的改动, 更符合新一代操作系统 Windows XP 轻松、简洁的风格; 更具有实际意义的是, 它添加了很多新的画笔, 可以让用户使用更加丰富的材料及工具进行创作, 使作品效果更加自然。

译者自从多年前接触到 Painter 5 后就一直对 Painter 情有独钟, 积累了不少使用经验, 也制作了些自己颇为得意的作品; 在仔细阅读并翻译这本大名鼎鼎的《The Painter 8 Wow! Book》, 窥探到了当前最优秀的电脑图形处理技术与艺术工作的完美结合后, 才发现自己仅仅是掌握了 Painter 的基本操作知识! 同时, 也找到了国人创作的很多电脑美术作品美中不足的原因: 缺乏创意、色彩搭配不合理、作品的造型单调等。该书是美国非常畅销的 Wow! 系列书籍中的一本, 曾经在 1997 年和 2001 年两次获得“最佳电脑图书”奖。作者 Cher Thrcinen-Pendarvis 是一位出色的画家、设计者以及教育工作者, 是本书的主要发起人。本书附带的精美插图由多位美国国内顶尖的电脑美术家所创作, 书中栩栩如生的插图作品和生动的创作技术讲解令我爱不释手, 我和我的朋友们也愿意倾几个月的心血将该书翻译为中文, 以为中国国内的广大读者奉上一道精美的 Painter 大餐。看到这些精美绝伦的电脑美术作品, 除了引发我们的感叹以外, 还会激发国人努力学习电脑插图设计以及软件应用方面的技能, “兴趣是最好的老师”! 相信在作者精彩的讲解和精美的插图面前, 读者一定会产生浓厚的兴趣, 从而更加投入地学习。

本书由唯美科技工作室杨聪、毕靖、李景彬主持翻译, 在翻译过程中, 姚春生、姚孝红、陈刚、蔡念、万逢义、谢婷、谢锟、曹彬、曹国峰、陈钻、林时君、周铁砚、鲍超、田砚宇、刘翔、丁勇、李晶、李剑波、吴维、王簪、黄涛、王超、赵会霞、赵东升等人也给予了大力的帮助, 在此表示感谢。由于时间紧迫, 加之译者能力有限, 错误与不足之处在所难免, 希望广大读者给予批评指正。关于本书的疑问或意见请发 e-mail 至 pcbook@263.net。

译者

编创人员：

Cher Threinen-Pendarvis 是这套 The Painter Wow! Book丛书的发起者。她不仅是本书的作者，同时她还是一位出色的艺术家、设计师和教育工作者。Cher 出生于美国加州，与丈夫Steve住在海边，她是一个有创新意识的冲浪板设计专家。Cher 对 Coral Painter 8 非常热衷，并完全投入到写作这个版本的The Painter Wow!Book中。当Cher 不进行传统绘图或没有在用 Wacom Intuos2 画板和电子笔进行 Painter 创作时，她喜欢在自己觉得不错的冲浪地点戏水，喜欢搞一些园艺工作，还喜欢和 Steve 一起旅游。Cher 非常感谢其 Wow! 团队成员们的帮助，使该版本的 Wow!出版成为了现实。



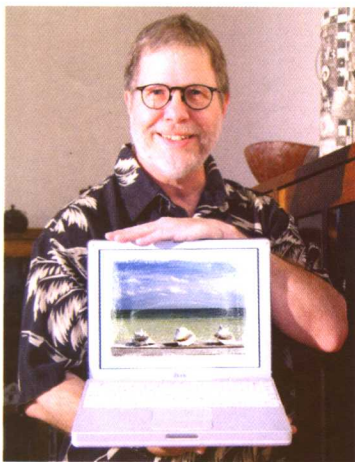
Carol Benioff 帮助撰写并用插图说明了第 3、5 和 12 章中出现的几项新技巧，而且她还编辑了第 7、10、11 和 12 章中的一部分。她来自美国旧金山，是一个多次获奖的艺术家和插图作者，现今定居在奥克兰。Carol 喜欢将 Painter和她的版画技术以及绘画工具结合起来，并且她也正把这样的经验运用到她所有的作品创作之中。当放下画笔休息的时候，她喜欢在小猫的陪伴下做点园艺工作，或是和她的伙伴 Heinz 在小树林中散散步。如果读者想要浏览更多Carol的艺术作品和插图，请登录她的个人站点 [www. carolbenioff.com](http://www.carolbenioff.com)。

Linnea Dayton 帮助修订了第 4 章和第 5 章的内容，而且她很乐意读者解答问题、提供建议或是编辑插图库和我们重写的段落。Linnea是Dayton 团队的负责人，她是一个多次获奖的作家兼编辑。除了作为多部书籍的作者和合作者（这其中包括热卖的《Photoshop Wow! Book》丛书）她是所有 Wow!系列丛书的编辑。当不在她海边的办公室为Photoshop技巧而忙碌时，她喜欢一边和丈夫Paul（一个令人尊敬的海洋生态学家）环游世界，一边从事她的写作工作。

请参阅“致谢”部分更加完整的 Wow!团队名单。

感谢我的丈夫 Steven，
感谢他的关怀、鼓励和理解，
还感谢那些给予我创作灵感的人们

——*Cher Threinen-Pendarvis*



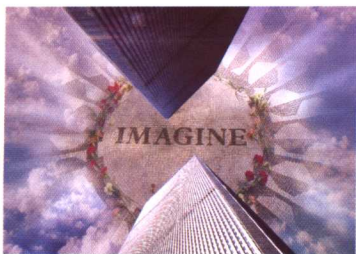
Painter 的创始人之一 John Derry

序

无论是 Painter 这个软件还是 Cher 率领的 Wow! 团队所撰写的这本书，都是一个崭新的版本！该版本代表了 Painter 发展历程中一个醒目的篇章：全新的界面！可以毫不夸张地说，Painter 拥有了一套适用于 21 世纪的新“行头”。然而，在这漂亮的新外衣之下，自从 1991 年发布 Painter 以来，引导 Painter 的理念一直都没有改变！那就是：为突出个人表现力而试图抓住艺术家自然的画法。

Cher 的个人观点倾向于富有表现力的工具，这和她长期使用传统艺术工具的背景有密切关系。她运用这些知识在传统工具与数字工具之间搭起连接的桥梁。而且因为 Painter 不是一种传统的物理工具，所以它可以产生使用传统工具时根本想像不到的效果。想像一下，您用画笔在一张照片上进行绘制，或是画出一串绵延不尽的珍珠链子。在 Cher 的指导下，您可以按照个人的喜好来选择是走传统路线还是前卫路线。

正如任何领域的艺术形式一要，Painter 创作出来的作品会由于艺术家使用该软件方式的不同而产生较大的偏差。本书中有丰富的插图，这些鲜活的例子都是由具有广泛代表性的专业 Painter 用户绘制的。Cher 采纳了这些例子并将其分解为 step-by-step 的详细步骤。这样就给您提供了一个非常宝贵的机会来观摩艺术家的创作过程，帮助您走上一条捷径，有助于您建立自己独特的艺术表现手法。



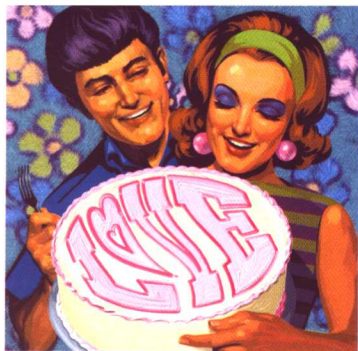
John Derry使用Painter中逼真的画笔和工业标准图层创作了这幅具有强烈视觉冲击力的图画《Imagine》。

创造的过程实际上是将主观的看法转化为物理存在的形式，该形式可被其他的东西所诠释。Painter就是这样一种出色的工具，它为将有创造性的想法和情感转化为现实提供了可能。托马斯·爱迪生曾说过：“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。”Cher为本书付出了绝大部分的努力和汗水，这样您可以少走很多弯路。在通读全书之后，您会发现您的想像力会大大提高。

和Cher一起合作致力于此丛书的工作是一件非常荣幸的事情。她总是把无穷无尽的热情投入到工作中来。对于每一个新版本，她巧妙地加入了有指导性，同时也有启迪作用的特点，这样您就能通过这些特征学习到Painter的核心作用和功能了。您，作为这本书的读者，会从她的富有爱心的劳动中受益匪浅。

现在，我建议您找一把舒适的椅子，坐下来，好好读下去，并且准备好对书中的内容感到惊讶吧！

John Derry
OverLand Park, Knsas
2003 年 7 月



Nancy Stahl 为 Painer 8 创作的宣传画《Groovy》。



Susan Levan 创作的《Conch Shell》使用了 Painter 中的 Water Color brushes (水彩画笔)、Pens (钢笔)、Airbrushes (喷枪)、masks (蒙版) 和 layers (图层)。



John Derry 使用 Painter 中的 Woodcut (木版画) 功能完成的木版画《Capitola Woodcut》。

前言

到底什么才是艺术？这个问题千百年来一直困扰着我们，让我们争论不休。随着台式电脑的诞生，这个古老的问题在崭新的环境下被重新提了出来。数字化的艺术创作是否有可能呢？Cher Threinen-Pendarvis 编著的这本书将会明确地给读者一个肯定的答复。

在这些年中，Corel Painter 的创立者们开发了这样一个软件，通过将传统工具数字化来抓住整个艺术创作的体验和精髓。在开发 Coral Painter 8 期间，除了继续将最逼真的自然介质工具引入到电脑桌面上，我们还强调用户的体验。在本书中，Cher 向您展示了如何以更有意义、更艺术化的手法使用该软件。

作为一名画家、设计师、插图画家和教师，Cher 的个人专业体验能帮助她更完整地理解本书所述的图像创作过程。她指引您如何构思、如何创作引人入胜的作品，这些学习的步骤体现在从作品构成、版面设计、造型到介质、纹理和色彩上。

无论您是数字艺术家、插图画家、绘图设计员、摄影师，或是其他任何想从数字绘画中寻找乐趣的人，本书都是您学习和激发创作热情与灵感的理想参考资源。

Tanya Staples

Corel Painter 产品项目经理

2003 年 6 月



Mark Zimmer 为 Painter 1.0 软件创作的图画《颜料桶》。



John Derry 为 Painter 3 创作的《倾倒染料》。

致谢

如果没有那些特别人物和资料提供者的大力支持和帮助，这本书根本就不可能问世。

非常感谢每一位向本书贡献了他们的作品和技术的天才画家们。衷心地感谢我的朋友及合作伙伴 Carol Benioff，感谢她和我合作创作新艺术作品并指导和帮助编辑完成了本书。还要向 Linnea Dayton 致以最诚挚的谢意，她是 Wow! 丛书的编辑，一个长期的朋友和合作伙伴。在所有的 6 个版本中，她的灵感、智慧以及勇气都是我们的无价之宝。还要特别感谢 Dave Awl，感谢他细心的审校和有用的建议。

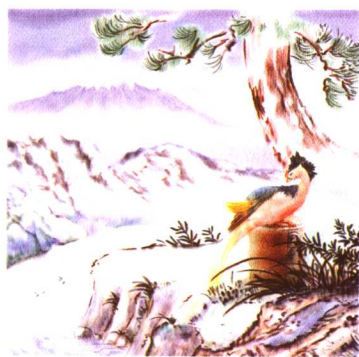
还要诚挚地感谢那些 Peachpit 出版社的朋友们，特别要感谢 Ted Nace 的灵感、Nancy Ruenzel 的引导，—— Wow! 丛书的 Peachpit 出版社编辑 Cary Norsworthy 的建议，感谢 William Rodarmor 提供的对编辑排版方面的建议（他的建议总是那么幽默而有趣），感谢 Lisa Brazieal 有用的制作建议，感谢 Suki Gear 以及其他出版人员的支持。感谢 Peachpit 出版社能给我这样一个机会写成本书。

更要对 Painter 软件的创造者说声谢谢！他们是 Mark Zimmer，Tom Hedges 以及 John Derry，感谢他们创造了这样一种完美的软件可以让我们的艺术家们享受到无尽的创作乐趣。我要衷心地感谢我们的朋友 John Derry 在这本书的所有版本中所表现出来的灵感、热情和勇气。

还要最诚挚地感谢 Tanya Staples 和 Roe J. McFarlane，他们分别是 Painter 产品的项目经理和产品经理，感谢他们的支持；还要感谢 Painter 8 开发人员、质量监察人员以及文档制作人员。



John Derry 为 Painter 4 创作的宣传画。



Cher Threinen-Pendarvis 为 Painter 7 创作的宣传画《富士山上的凤凰和 Painter 7》。



John Derry 和 Adrian Garcia 为 Painter 8 软件包创作的图画《颜料桶》。

我也要感谢那些在此书完成过程中给予Wow!团队以软件和硬件支持的公司。感谢Adobe公司为我提供的Photoshop、Illustrator、Premiere和Golive；正因为如此，我才能说这些软件和Painter一起使用的时候有多么好。

感谢Wacom提供的压力感应图板，Epson为检测版画复制技术而提供的彩色打印机，以及色彩校准软件的创造者ColorVision公司。

感谢Corbis Images、PhotoDisc和PhotoSpin对这本书所有版本的支持；这些“和CD-ROM和互联网息息相关”的公司允许我们使用他们的图片解释这本书的用途。还要感谢其他那些为本书的CD-ROM提供图片和视频剪辑的公司；在此书后面的附录A中也将他们列入其中。

感谢Linnea Dayton、Jack Davis、Victor Gaxenda和Shawn Grunberger提供的有帮助的技术审阅。我要感谢Carol Benioff将她在传统和数字版画复制技术上的经验拿出来分享，还有Steven Gordon，他提供了在地形图方面的经验。还要特别感谢Dorothy Krause和Bonny Lhotka提供了实验中得到的版画复制技术的知识；Fox Television的Jon Lee和Geoff Hull提供的在广播电视方面的设计经验；Reid Creative的Cindy和Dewey Reid提供的动画和电影方面的经验；Lynda Weinman提供的为网络设计图片方面的经验。

感谢在Wow!团队中我的“幕后”合作者。诚挚地感谢Jill Davis对这本书才华四溢的设计；William Rodarmor对文本进行的编辑和校对；Cristen Gillespie做的详细索引；以及PageMaker专家Jonathan Parker在制作和预出版方面的经验。非常感激Jonathan为这本书6个版本能按期完成提供的保证！

我要特别感谢Peachpit出版社的Heidi Jonk-Sommer和Victor Gavenda为本书CD-ROM所做的工作。

衷心感谢以下这些特殊的“合作者”：我的丈夫Steve给予我的鼓励，照料我的饮食和提醒我在工作之余上网冲浪作为休息；我们的猫Soshi、Oearl、Sable和Marika，这些亲密的伙伴使我在办公室和工作室都保持合作精神。热诚地感谢我丈夫的妹妹Joy Young以及亲爱的朋友Lisa Baker、Julie Klein和Donal Jolley，他们给予我真诚的鼓励和祝福。感谢他们在我工作的时候和我保持联络！

最后，我要感谢所有其他的家庭成员、朋友和同事，是他们在这本书六个版本的完成过程中给予了我支持和理解。

— Cher Threinen-Pendarvis

欢迎使用 Painter 8 Wow!



有些人强调传统艺术工具与数字艺术工具之间的区别——似乎现实世界的艺术和电脑是不兼容的。但在本书的写作初期，我们却发现很多正处于创作旺季的艺术家都买了电脑，主要是因为他们全都被 Painter 所承诺的东西深深吸引。本书无疑将会在传统绘画工具和方法与电脑中的绘画工具和方法之间架起一座桥梁，特别是本书前面的章节涉及到的色彩理论、美术历史和传统介质，以及如何使用 Painter 的工具诠释美术的基本原理等内容。

本书可以满足广大专业创作人员的需要，其中包括将传统介质转变为数字媒体的画家、期望拓展视觉词汇的摄影师、寻找字体和图形特效的屏幕或印刷品图形设计师，甚至是一些为了乐趣而创作的探索者。我们假设本书的读者应该是这样的：长时间从事传统形式的艺术工作，并有一段使用电脑的经历。通过 Painter 的界面，我们会尽力来引导您，使您尽可能容易地取得想要的结果。如果您花在键盘和鼠标上的时间已经超过了花在调色板和画笔上的时间，那您就可以在阅读本书的同时学习到很多传统艺术的术语和技巧。

开发 Painter 软件的创作集体——Fractal.com 的 Mark Zimmer、John Derry 和 Tom Hedges 都以富有创造力著称。在开发 Painter 8 期间，初创团队中的 John Derry 常向 Corel 开发组的成员请教。有了令人激动的、全新的自然介质工具，如 Digital Water Color（数字水彩）和其他一些新功能，如功能全面的 Brush Creator（画笔创建器），Corel 已经对界面进行了显著的改变，使 Painter 更美观也更易于使用。

目录

欢迎使用Painter 8 Wow!



第1章 对Painter的初步认识 4

Painter对于Mac和PC的硬件配置要求；文件大小和分辨率；打开文件；保存文件；Painter的基础；自定义工作区；利用库和移动工具组织



第2章 颜色的力量 20

色调、饱和度和亮度；使用HSV模式绘图；使用多种颜色绘图；调整颜色；更多的颜色工具

为线条画添加颜色和渐变色 30

为扫描插图着色 32

为木版画着色 36

捕获颜色设置 38

图库 40



第3章 运用画笔绘画 44

绘画基础；连续笔触画笔；模仿传统绘画技术；使用特效绘画；在图层上绘画

创建画笔 57

使用铅笔绘画 64

使用彩色铅笔绘画 65

用钢笔来写生 66

利用蜡笔混合与羽化 68

使用蜡笔绘画 70

Painter水彩画入门 72

湿画法水彩画 76

在图层中联合使用湿画法与上釉 80

使用数字水彩绘画 84

使用数字水彩给图画上色 86

用丙烯画画 88

使用水粉颜料绘画 90

绘画富有表现力的油画作品 92

运用油彩绘画 94

绘肖像画 96

克隆与描边 98

为铅笔画着色 100

自然混合的介质 102

应用扫描的纸张纹理 104

梳理Oil Pastels，纹理和混合 106

使用自定义画笔应用丰富的纹理 108

在“生动”的画布上绘画淡彩 112

使用厚涂颜料 114

Painter液体墨水入门 117

用Liquid Ink绘制蜡笔画 122

图库 125



第4章 选区、矢量图形和蒙版 142

什么是选区？什么是矢量图形？什么是蒙版？基于轮廓的选区和矢量图形的创建；移动选区和矢量图形；对选区变形；变形矢量图形；使用颜色选取和遮盖；基于像素的选取和遮盖的其他选项；羽化；选区、矢量图形和蒙版之间的转换；保存选区轮廓；工作中的选区；编辑选区；蒙版；使用Channels调板；计算和运算

创建蒙版来制作浮雕效果 155

使用Bezier路径和选区 158

使用选区限制绘画 160

选区和喷枪 163

使用手绘选区 165

制作颜色蒙版 167

彩色自动蒙版 169

图库 171



第5章 使用图层 178

使用图像图层；使用浮动对象；使用参考图层；使用矢量图形；使用动态图层；使用介质图层；组织Layers调板；图层及其蒙版合成控制

在图层上绘画 191

使用图层绘制插图 193

结合使用矢量图形和图层 196

Water Color图层的蒙版和选区 199

溶化文字于水中 201

画库 203



第6章 加强照片、蒙太奇和拼贴画效果 214

图像处理基础；高级技巧

制作深褐色照片 220

选择性着色 221

模拟动感效果 222

缩放和曝光 223

进行选择性校正 224

手工为照片着色 226

混合照片 228

克隆肖像 229

创建一幅照片画 230

对照片应用Distressing功能 233

生成自定义的曝光效果 234

色彩曝光 235

从照片生成木版画效果 236

用蒙版和图层创建蒙太奇 239

图库 242



第7章 运用特效 250

添加表面纹理效果；应用光线
增加立体感；应用图案；创建
玻璃扭曲特效；使用马赛克；
使用动态图层创建特效

跃入变形世界 258

创建印象派风格 259

创建无缝图案 260

应用图案 262

制作环境图 264

应用环境图 265

创建地形图 267

创作基于克隆的马赛克图像 268

创建潮间水潭 270

装饰布纹 272

图库 274



第8章 Painter中的文本操作 284

排版初步；使用Painter的文字
工具设计

设置曲线文字 290

喷雾发光文字 291

创建铬质斜角 292

结冰效果 294

图库 296



第9章 联合使用Painter及 Photoshop 302

从Painter到Photoshop；从
Photoshop到Painter

合成、绘画和效果 304
利用克隆和图层拼贴 306
图库 309



第10章 使用Painter制作多媒体 及电影 318

使用脚本；使用帧堆栈制作动画；
导入和导出

由一幅图画制作动画 327

创建动画合成文件 330

制作徽标动画 332

自动生成电影效果 334

图库 335



第11章 运用Painter创建网络图形 344

创建网络图形

使用网屏效果减少颜色 347

用网络支持色彩分离色调 349

制作无缝瓷砖 351

创建网页图像映射 353

幻灯片动画的创建 356

图库 357



第12章 打印和存档的相关内容 362

打印颜色；服务部门精美艺术品
打印；相片成像选项；在画室里
的精美艺术打印；试验性版画复
制；来自数码文件的精美艺术版本

结合数码和凹版印刷的版画
复制 370

创建凸透镜艺术作品 372

制作精美艺术正本打印作品 374

制作不褪色桌面打印作品 376

图库 378

附录 390

Wow! 光盘中的图片



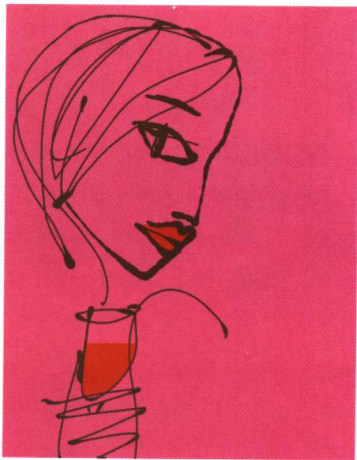
CHER THEINEN-PENDARVIS

Painter 8 中的 Water Color 画笔和图层可以使所绘制的画面平滑流畅，具有真实的水彩画的感觉，如这幅《African Violet》。



CHER THEINEN-PENDARVIS

《Hillside Lake》使用了 Liquid Ink（液体墨水）画笔和图层。在创作图片的时候使用了厚重且有粘性的墨水。



应伦敦《Watch》杂志的要求，Fiona Hawthorne 使用 Painter 中富有表现力的画笔创作了这幅迷人的图案，并作为 Patek Philippe Twenty 4 这款表的宣传画中的一页。

Painter 8 中有什么新增功能吗

为了使这本书能够完整介绍 Painter 并能够反映 Painter 8 的最新功能，我们对本书的每一页都进行了修订，并扩展了篇幅——增加了很多新技术、实用小技巧以及展示 Painter 8 新增功能的图库。下面就将概括介绍 Painter 的一些激动人心的新增功能，并介绍在本书的什么地方可以找到相关信息。

下面的这些改变使 Painter 更易于使用。Painter 8 经过重新设计的界面：一个新的垂直的工具箱使用户可以轻松选择工具和艺术材料——用户可以选择主要色和次要色，也可以使用新的 Content Selectors（内容选择器）方便地选择 Papers（纸张）、Gradients（渐变色）、Patterns（图案）、Nozzles（喷嘴）和 Looks（外观库）。全新的快捷键属性栏（Property Bar）允许用户快速修改工具设置。新的 Mixer（混合）调板允许用户交互混合颜色。非常有用的全新的 Tracker（轨迹）调板可以记住画笔的类别和变量工具，用户在该调板中可以方便地选中近期使用过的画笔。

Painter 新的 Brush Creator（画笔创建器）包括三个选项卡：Stroke Designer（笔触设计）使用户轻松创建自定义画笔；Transposer（换位器）可以将用户最喜爱的两种画笔合成为一种新的画笔；Randomizer（随机化）允许用户选择一种现有画笔的变量工具，然后让 Painter 随机改变画笔属性以创建一种新的画笔。

最有可能改变用户工作方式的是 Painter 8 改进了与 Photoshop 的兼容性，包括导入和保存图层、图层设置、图层蒙版以及来自 Photoshop 文件的通道。Painter 的专业标准蒙版和图层模型对 Adobe Photoshop 的用户来说是非常熟悉的，用户可以利用 Painter 制作选区并在 Channels（通道）调板中将它们作为蒙版保存起来，这和 Photoshop 中将选区保存为蒙版是非常相似的。Painter 的图层操作很像 Photoshop 的图层，并且是真正透明的图层（使用 Preserve Transparency），这样用户可以使用任何画笔进行绘画。用户也可以通过选择任意图层上的某个选区向图层添加图层蒙版。另外，Layers 调板中还包含 Opacity（不透明度）和 Compositing Methods（组合方法）控件。

Painter 8 中值得称赞的是全新的自然介质功能，包括 Digital Water Color，可以使用数十种画笔在这种介质上绘画。Digital Water Color 是一种简单、透明的介质，利用它用户不仅可以在 Canvas（画布）或默认图层上绘画，还可以在光滑、扩散或颗粒状的薄膜上绘画。如果了解如何有创造力地使用这些新工具，请参阅第 84 页的“使用数字水彩绘画”和第 86 页的



©CDM-(ITALY)

Athos Boncompagni 在进行这张包装纸设计时，变换使用了 Painter 8 中的 Chalk（粉笔）、Pastels（蜡笔）、Pencils（铅笔）和 Pens（钢笔）变量工具。

1



在每一章节的基础部分，您将学会应用 Painter 工具。

2



每一章节都有 Step-by-Step 的技术介绍部分。

“使用数字水彩给图画着色”。

新的画笔选择栏（Brush Selector Bar）取代了 Painter 以前的 Brushes 调板，它使用户能够选择画笔类别和变量工具。用户会发现新的画笔选择栏中存储了上百种全新的画笔，绘画将变得更自然、更迅捷。新的 Acrylics 和 Oils 画笔画起来更加灵敏，例如，Wet Soft Acrylic 变量工具可涂抹颜色并轻轻地擦除颜色，而 Thick Opaque Acrylic 变量工具能使用户将有松散边缘的厚重绘图运用到画笔笔触上，Oils 画笔中新的 Smeary Fine Camel 变量工具既能产生湿画法的效果又能得到或厚重或疏松的效果。另外，新的 grain-seusitive（颗粒感应）画笔，如 Pastels 画笔的 Square X-Soft Pastel 和 Sharp Pastel Pencil 变量工具可以产生逼真的干介质效果。新的 Blenders 变量工具（如 Round Blender Brush）允许用户混合颜色的同时显示鬃毛痕迹。该软件还包含了很多逼真的 realistic cloning（克隆）画笔，如 Bristle Oils 和 Thick Camel Cloner。

用户将会非常欣赏 Painter 8 新增的 Sketch（速写）功能，它使用户能在照片中产生铅笔绘画的效果，包括控制速写图像中的纸张颗粒。

用户使用的是 Mac 还是 Windows

无论是在 Macintosh 还是在 PC/Windows 平台运行，Painter 的工作原理都是相似的。主要使用 Macintosh OS X 的屏幕捕获功能，找到了一条捷径（虽然我们是在 Windows 2000 中进行的测试，但本书中包含了 Mac 和 Windows 的关键命令，这样做只是为了确认我们使用的方法）。第 1 章会介绍在 Mac 上和 PC 上运行 Painter 的差别。

您是初学者还是高级用户

对于初学者来说，如果您不熟悉 Painter，那么欢迎使用本书。我们尽力在这个版本的 Painter Wow! 中添加了较多的前后参照和完整的方法提示，并在每一章的介绍中也添加了较多的基础知识，使其更加友好。而对于中级和高级用户，本书中也新增了贯穿始终的高级用户提示，并增加了许多新技术和激发灵感的图库。

假定您对 Mac 或 Windows 鼠标操作非常熟悉，而且知道如何打开和保存文件，将项目复制到剪贴板和在 Mac 的分级文件系统或 Windows 路径下定位，我们建议读者在阅读更高级的技术之前，先阅读第 1 章“对 Painter 的初步认识”，第 4 章“选区、矢量图形和蒙版”和第 5 章“使用图层”。并且我们还推荐您使用随软件赠送的 Painter 8 用户手册和完整的教程。

3 图片取样

当使用Painter 中其他工具时, 可以通过按Ctrl/⌘键临时切换到Ropper (滴管) 工具进行颜色取样。



每一章节包含有一个能激发灵感的专业作品图库。



您可以在附录中找到有用的资源。

如何使用这本书

从第2章到第12章介绍的内容都是由简单到复杂逐步过渡的。我们将这些章节组织划分为4部分: 基础知识部分、方法、实践中的提示和图库。另外, 有用的硬件、软件和其他资源都列到了本书的末尾。

1 基础知识部分介绍了Painter的工具和功能, 并给出这些工具的实际应用方法。我们撰写这本书并不是为了取代随软件赠送的Painter 8 用户手册, 而是把重点放在我们认为最有用的工具和功能上。在某些情况下, 我们会深入介绍用户手册中提到的工具和功能, 而且在最重要的地方将介绍得更加深入, 以帮助读者更好地理解工具和功能。而在另一些情况下, 我们只介绍用户手册中没有的功能和实际应用, 这些功能和应用或者由对本书有贡献的艺术家提供, 或者由我们在研究中发现。

2 在每一个技术部分, 您可以找到实际方法的详细步骤介绍, 这些介绍能给您足够的信息来按照其讲述的内容重复创作过程。在本书中, 演示创作过程的图画将会对应出现在相应步骤的旁边。而浏览技术部分艺术栏中的图画可以快速了解图画的创作过程。我们努力做到尽可能给您提供充足的信息, 使您不需要手册的指导就能完成操作步骤。

3 提示部分可以由它们的灰色标题条很容易地识别出来, 我们已经将其放置到基础及技术部分中我们认为最有用的地方。每个提示都是独立的有用的信息, 因此读者通过快速浏览全书中的提示就可以迅速学到很多有用的知识。

4 图库用于激发读者的灵感。每一章的末尾都会附有一个图库。每一个图库图片的下方, 都有该作品创作方法的简短说明。

5 没有一本书是孤立的, 所以在本书最后的附录中列出了供您使用的其他资源。

本书是为了和大家分享有用的技术和提示, 同时提供一些创造性的建议。希望您可以从本书得到一些启发, 并将之作为个人创造性探索的一个出发点。重要的是, 不要对Painter所提供的丰富信息感到无所适从……不断挖掘它的功能并享受其中的乐趣吧!

—Cher Threinnen-Pendarvis

Painter Wow! 网址: www.peachpit.com/wow/painter

Cher Threinen-Pendarvis 的网址: www.pendarvis-strdios.com